

the Sketchnote HANDBOOK

→ THE ILLUSTRATED guide ←
to VISUAL NOTE TAKING

涂鸦笔记

有涂鸦的笔记，画得有趣，记得深刻。

聆听

观察

思考

画图

the Sketchnote HANDBOOK

→ THE ILLUSTRATED *guide* ←
to VISUAL NOTE TAKING

[美] 迈克·罗笛 著
毛泡泡 译

涂鸦笔记

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书以图解的形式介绍了涂鸦笔记这一新颖的记录方式,旨在快速地教会你基本的涂鸦笔记创作概念、方法和技巧。

本书的每一页均源于倾情手绘,为的是让你感受到从图文并茂的笔记中学习是多么有趣。本书没有写太多关于涂鸦笔记的文字。

无论你认为自己能画好或者画不好,只要你能在纸上做记号,就能从本书中获益。

Authorized translation from the English language edition, entitled SKETCHNOTE HANDBOOK, THE: ILLUSTRATED GUIDE TO VISUAL NOTE TAKING, 1st Edition, 9780321857897 by ROHDE, MIKE published by Pearson Education, Inc., publishing as Peachpit Press, Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY, Copyright © 2014.

本书简体中文版专有出版权由 Pearson Education 授予电子工业出版社,未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。专有出版权受法律保护。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2013-9176

图书在版编目(CIP)数据

涂鸦笔记 / (美) 罗笛 (Rohde, M.) 著; 毛泡泡译. —北京: 电子工业出版社, 2014.11

书名原文: The Sketchnote Handbook: the illustrated guide to visual note taking

ISBN 978-7-121-24640-1

I. ①涂… II. ①罗… ②毛… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 248385 号

策划编辑: 张慧敏

责任编辑: 白 涛

印 刷: 北京千鹤印刷有限公司

装 订: 北京千鹤印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×980 1/16 印张: 12.75 字数: 102 千字

版 次: 2014 年 11 月第 1 版

印 次: 2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 69.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

本书好评

涂鸦笔记是勇敢者的游戏，只要你敢就可以玩，只要你玩就一定会上瘾！加上一点点的学习和练习，你就可以成为高手！

——杨雪

《听故事，学PPT设计》作者

如何在教练过程中与客户创建一个通畅、清晰的沟通环境，并且保证双向互动的关键信息不会被遗失？这是作为一名职业教练的我，这些年一直在思考和摸索的问题。直到有一天，我遇到了泡泡视觉引导——她让这一切真实地在我的工作中发生了，如此地自然流露而又不可思议！甚至因为图形沟通的影响，我和孩子的交流也变得更加有趣而亲密。其实，每个人做到这一点都很简单，这也包括你！我们唯一要做的，就是回归到你本来的天赋，你的心会做决定，让一切自然流露！

——唯恒教练

ICF国际教练联盟·PCC专业认证教练 ICF国际教练联盟·苏州分会会长

涂鸦笔记，一种快乐的笔记形式，打开你的右脑思维，一个连接彼此的全脑沟通方式。

——付伟

中国银联支付学院院长 资深创新思维专业培训师

泡泡总是给我闪亮的激发，现在就跟着泡泡涂鸦，让创意冒出泡泡。

——Phil

德博诺思考工具中国总裁

我习惯图形化思维，这不仅让我逻辑清晰，并且有助提升决策效率，商场中沟通极其重要，文字太复杂，逻辑往往无法一目了然，图形就不一样，简洁又关系清晰，它甚至成了我的差异化优势之一，很管用。

——黄欢

全球第一女性自媒体社群内衣品牌创始人 《自我营销七堂课》作者

如果引导师是团队领航员，视觉思考就是他脑子中的各种航线图。涂鸦笔记教你如何抓住灵感，带领团队梦想起飞。

——许逸臻

开放智慧董事长 IAF国际认证专业引导师

本书好评

“涂鸦笔记创作教父撰写的这本可以速读的图书，就像他的涂鸦笔记一样，有趣而令人难忘，全书简明扼要地介绍了这种非凡的新式笔记记录方法的创造性、助记法，以及商业价值。”

Jeffrey Zeldman, *Designing with Web Standards*的作者

“迈克·罗笛做笔记的方式新颖、有趣、巧妙，他将他的方法分解成了一个简单易懂的步骤。现在任何人都可以利用涂鸦笔记来记录想法，包括你和我。”

Chris Guillebeau, *The \$100 Startup*的作者

“涂鸦笔记创作是一种以天然适应大脑的方式来捕捉思想火花的绝佳方式。在教授如何创作涂鸦笔记这件事上，没有人比迈克更能胜任。”

David Heinemeier Hansson, *Rework*¹的作者之一

“这本书内容丰富，操作性强，旨在快速教给你涂鸦笔记创作的原则，使你马上就可以创作属于自己的涂鸦笔记。本书风格有趣、多插图，你会忍不住拿起笔进行涂鸦。”

Nancy Duarte, Duarte公司首席执行官，畅销书*Resonate*²和*Slide:ology*³的作者

“从此再也不用害怕做笔记了。迈克·罗笛为我们揭开了这一实践活动的神秘面纱，使每个人都可以掌握。你会从中受益良多。”

Sunni Brown, *Gamestorming*的作者之一，Doodle Revolution负责人

“本书其实不是一本书，而是一组工具，用以掌握更好的捕获和理解信息的方式。这种方式与我们的头脑完美契合。如果你是一名学生、教师或者企业家，本书将有可能改变你的学习和思考方式。”

Daniel Coyle, 《纽约时报》畅销书*The Talent Code*和*The Little Book of Talent*的作者

“视觉笔记的绝佳入门材料，我读过的最实用的操作指南，没有之一。”

Josh Kaufman, *The Personal MBA: Master the Art of Business*的作者

1 中文版《重来》，中信出版社出版。

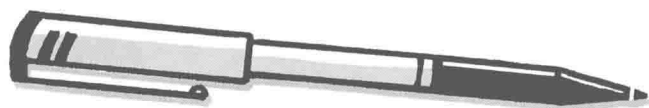
2 中文版《沟通：用故事产生共鸣》，电子工业出版社出版。

3 中文版《演说：用幻灯片说服全世界》，电子工业出版社出版。

献给盖尔、南森、琳内娅和蓝登
以感谢你们在本书漫长而充满挑战的
创作过程中给予的支持。

你们是我努力创作分享的理由

我爱你们

致谢

写这么一本书让我切实体会到我的家人、朋友、同事以及社区有多么宝贵。没有他们，我相信就不会有这本书。

盖尔，你是我首先要感谢的，也是对我而言最重要的一个人。你尽管怀有身孕，但仍然在很多个深夜和周末陪在我身边，鼓励我，给我支持。谢谢你与我分享你的愿景。我爱你！

南森、琳内娅和蓝登，感谢你们在我创作这本书的过程中给予的支持。爸爸希望自己的作品能让你们感到骄傲。

冯·格理兹卡，在波特兰与我共享泰国料理时，你给了我写这本书的灵感。谢谢你对我的信任，也谢谢你在晚餐结束后没几分钟就开始宣传我的写书创意。

尼基·麦克唐纳，自始至终你都在我背后支持我完成这本书。感谢你帮我琢磨我的写书创意，将之在你的团队中宣传开来，并一直跟我联系，在漫长而艰苦的创作过程中给我鼓励。最重要的是，感谢你帮助我创作了一些真正独一无二、与众不同的东西。

安妮·玛丽·沃克，你是一个非常出色的编辑，激励我不断完善这本书。谢谢你让我保持严谨的态度，令我的作品赏心悦目。

Peachpit，很高兴与你们的团队一起工作。团队中的每个人都非常专业，也很容易相处。感谢南希、格伦、卡特琳娜、咪咪、卢佩、夏琳、艾米、埃里克、利兹和詹姆斯，你们令我的处女作感觉非常棒。

大卫·福盖特，感谢你在本书的签约过程中所提供的专业指导。你是最好的代理人。

德尔福·惠特灵顿，感谢你为我的手写体创作字体。它为我节省了很多时间，使我无须手绘每个字母。

书中涂鸦笔记的创作者：毕内比·阿卡、克里顿·伯曼、伯恩·周、维罗妮卡·厄伯、杰西卡·埃斯克、亚历克西斯·芬奇、米歇尔·乔治、伊娃·洛塔·拉姆、杰伦·拉姆森、马修·马盖恩、蒂莫西·雷诺兹、弗朗西斯·罗兰、克里斯·希普顿、保罗·索匹赛特和凯尔·斯蒂德，感谢你们的贡献。

布莱恩·阿特卡，盖布·伍伦伯格，史蒂芬·默克，马克·费尔班克斯和辛迪·托马斯，感谢你们在整个项目期间给我的鼓励。

乔恩·米勒，感谢你允许我把和你谈话过程中做的涂鸦笔记放进书里，成为本书的一个关键部分。我很荣幸能成为你的朋友，谢谢你在我的处女作创作过程中所给予的指导。

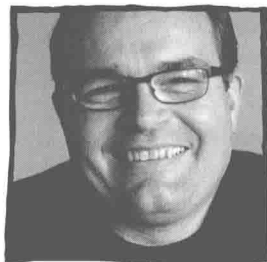
各位朋友和同事，感谢你们的宝贵意见，正是由于你们的帮助，这本书才能是现在的样子。

感谢涂鸦笔记社区多年来的支持。我很兴奋将看到我们这个群体的发展方向，以及在本书获得新读者之后它的广阔前景。

关于作者

迈克·罗笛 (Mike Rohde) 对简单和实用的设计方案充满了热情。这种热情, 加上他一直以来通过涂鸦记录所看所想的习惯, 激励着他创作涂鸦笔记——一种将或简单或复杂的想法转化为容易回想起来的信息片段的实用艺术形式。

迈克就职于威斯康辛州密尔沃基市的Gomoll Research + Design公司, 专注于针对移动和网站应用的用户界面、用户体验、视觉设计和图标设计。

作为一名涂鸦笔记创作者, 迈克在全美各地为各种活动、会议做现场的同步涂鸦笔记。

在图解实践中, 迈克使用其独有的绘画方式来强化观点, 使之更为清晰。他的作品见于贾森·弗里德和戴维·海涅迈尔·汉森所著畅销书*Rework*¹, Chris Guillebeau所著畅销书*The \$100 Startup*, 以及Daniel Coyle所著*The Little Book of Talent*。

社区分享是迈克的人生信条, 关于这一点 “The Sketchnote Army” 网站的创建即是明证。这个网站致力于发现和展示世界各地的涂鸦笔记及其创作者。

从2003年起, 迈克还在其个人网站 (rohdesign.com) 上分享他的思考、设计过程, 以及设计和图解的样稿。

迈克与夫人Gail和三个孩子 (Nathan, Linnea和Landon) 住在密尔沃基市外。他是绿湾包装工队 (Green Bay Packer) 的铁杆球迷。

欲进一步了解迈克, 请访问www.rohdesign.com。

1 简体中文译本《重来》已由中信出版社出版。——编者注

引言

那是2006年的冬天，我受不了了。

那个时候我实在受够了，再也受不了了。我发誓，再也不用自动铅笔和巨大的笔记本记笔记，除非找到一种更好的笔记记录方式。

回想起来，我并不肯定笔记记录是怎么变成这样的负担的。在上高中和大学时，我喜欢以视觉方式表达想法——不时地在文字中穿插图画、图表以及各种版面设计元素。

长大后找到工作，就从这中间的某个时候开始我迷失了。我在大学时代惯用的放松的视觉笔记记录方式，逐步变成了极度烦冗、满是文字的死亡之旅。颇有讽刺意味的是，我成了一个不能忍受记笔记的出色的笔记记录者。

对于记笔记的这个问题，我当时给出的答案是，一本整齐地摆放在书架上的空白袖珍笔记本，那是在几个月前一时心血来潮买来的。当时我觉得它够小，配上不可擦除的钢笔，可能是改变我过度详尽的笔记记录思维模式的完美方法。

2007年1月，我带着我的袖珍笔记本和签字笔前往芝加哥参会，尝试涂鸦笔记。我可以记得更少但效果更好吗？如果专注质量，那么我能忍受用钢笔时出现的笔误吗？插些图到笔记中会带给我曾经有过的记笔记的快乐吗？记笔记能重新变得有趣吗？

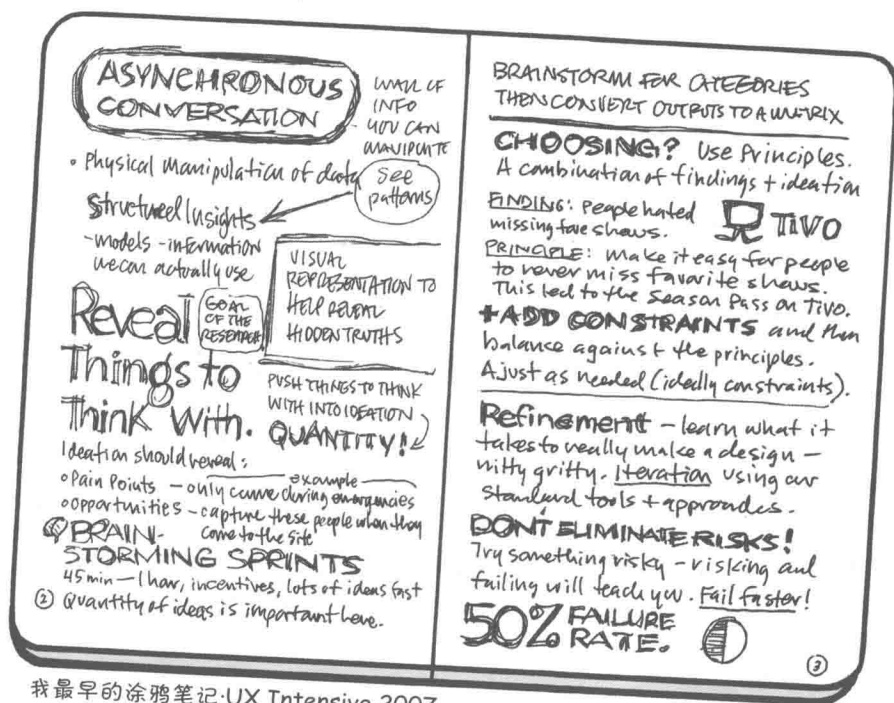
对于上述这些问题，答案是一个大大的YES！在记录第一份涂鸦笔记时，我能够静下心来，聆听主要观点。我喜欢钢笔不能回退的特点。最棒的是，我又一次享受了记笔记的快乐。

就在这次转变心态的体验之后，我开始通过我的博客The Sketchnote Army和现场演示、研讨，竭力分享我在涂鸦笔记创作上的热情。我很愿意谈论为何涂鸦笔记可以让你获得更好的笔记，向大家介绍如何创作涂鸦笔记，以及说服人们试一试涂鸦笔记。对于涂鸦笔记的这份热情，正是我花费数百小时写作、绘制图画并设计本书的原动力。我想你像我一样享受记笔记的乐趣，同时也希望等到看完本书时你也会这样。

适合阅读人群

无论你认为自己能画好或者画不好，在这里我都要告诉你，只要你能在纸上做记号，就能从本书中获益。涂鸦笔记是关于聆听和捕捉有意义的想法的，与你画得有多好无关。

请相信我，你可以创作涂鸦笔记。本书中，我将向你展示如何绘制简单的物品、描绘特制的字体，以及利用手绘元素来视觉化展示自己的想法。即便你无法画出一条直线，你也能通过一些练习学会涂鸦笔记。

我最早的涂鸦笔记·UX Intensive 2007

本书内容

本书是一份简单的视觉呈现手册，旨在快速地教会你基本的涂鸦笔记创作概念、方法和技巧。因此，你可以立即上手创作涂鸦笔记。

本书的每一页均源于倾情手绘，为的是让你感受到从图文并茂的笔记中学习是多么有趣。本书没有写太多关于涂鸦笔记的文字，因为我觉得，言传不如身教（或者说画就画）¹。于是，我以一个长篇的有趣（但愿还是激动人心的）图解创作了本书。

涂鸦笔记·第4章

¹ 原文的表达很有趣，分别用了talk the talk（空说）、walk the walk（实干，说干就干）和sketch the sketch。——编者注

涂鸦笔记社区

当然，我并非全世界唯一做涂鸦笔记的人。在全球范围内，创作涂鸦笔记并积极分享的人群之广，不仅令我感到震惊，更让我倍感鼓舞。对于由此形成的社区，我十分热爱，并且也通过在线或者在会议上分享和讨论涂鸦笔记创作交到了很多朋友。

我邀请了其中15位朋友，他们都是全球各地的卓越涂鸦笔记创作者，要他们每人为本书创作一个对折页，介绍他们是谁、怎么开始涂鸦笔记创作的，以及分享一两个可以帮助大家更好地记笔记的点子。

每章的末尾就是他们的作品，我希望你在看这些作品的时候会注意到这样几点：他们每个人看到的世界都不一样；处理信息的方法也不一样；每个人都有自己独特的风格，而这正是使涂鸦笔记那么有趣的部分原因。涂鸦笔记创作无所谓对错。

我将教给你基本的涂鸦笔记创作原则。不过，等到你开始创作涂鸦笔记，发现记笔记能如此释放你的创造力，让你就算在最无聊的会议中也能专心于自己想做的事情，你才会体会到其中真正的快乐。

延伸

在学习本书时，我建议你在Flickr上的The Sketchnote Handbook组（www.flickr.com/groups/thesketchnotehandbook）中分享你的涂鸦笔记。我打算常驻那里，并且我也乐于看到你们怎样学习掌握这一技能。

在我的个人网站（rohdesign.com），你可以看到我的更多作品，并且与我取得联系，此外也可以在Twitter上联系我（twitter.com/rohdesign）。我期待听到你对本书的看法，同时有兴趣了解你的涂鸦经历。

该开始学习了。拿个本子拿支笔，来做点笔记吧！

目 录

1

什么是涂鸦笔记？ 2

涂鸦笔记是从挫折中产生的！
涂鸦笔记是如何创作出来的？
你会做涂鸦笔记吗？
表达想法，而非艺术！
一步一个脚印

2

为什么要做涂鸦笔记？ 26

涂鸦笔记调动了你的整个大脑
涂鸦笔记创建了一幅直观示意图
涂鸦笔记有助于集中你的注意力
做涂鸦笔记磨炼你的视觉语言
涂鸦是一种放松的活动
涂鸦是一件创新而有趣的事

3

聆听！ 42

学会倾听的“钥匙”
我的倾听方法
练习你的倾听技巧

4

做涂鸦笔记的过程 54

调研
收集材料
提早到场
制作标题页
完成涂鸦笔记
拍照
扫描、调整和张贴
解构涂鸦笔记
涂鸦笔记创作始末

5 涂鸦笔记的类型 82

风格加思考
激发你的灵感
插画和结构级别
涂鸦笔记的版式
线型
放射型
垂直型
路径型
模块型
摩天大楼型
爆米花型
版式是起点

6

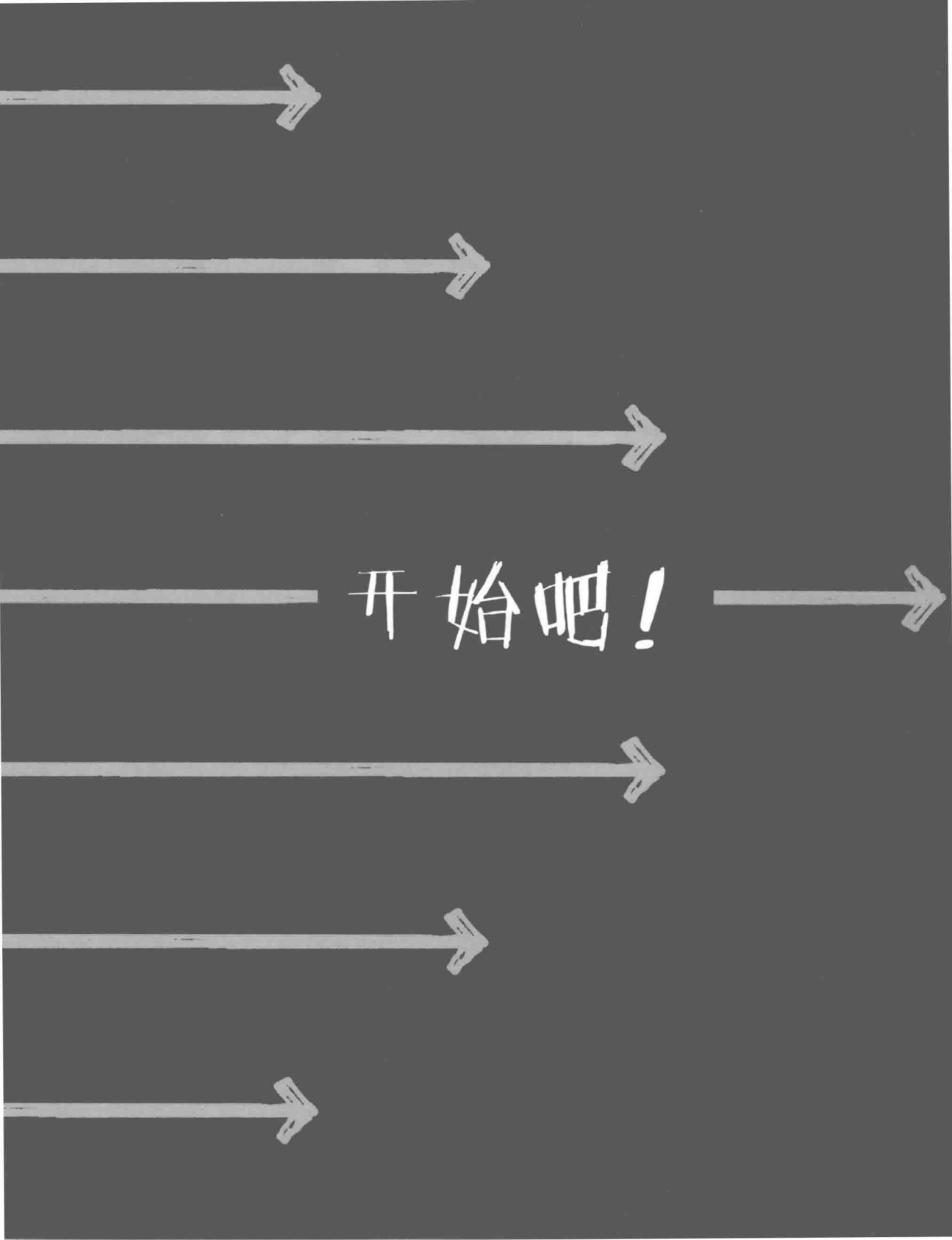
涂鸦笔记的方法、层次和个性化 120

现场创作
两阶段创作
先用铅笔，后用钢笔
先打草稿，后出终稿
设计层次
个性化
评注
幽默
奇思妙想

7

涂鸦笔记技能与技巧 144

技能与技巧
绘画的5种基本元素
5种基本元素的练习
画人物
画人物的练习
画人脸
画人脸的练习
绘制字体
绘制字体的练习
书写
绘制视觉元素
建立视觉图库
视觉图库练习：厨房
视觉图库练习：办公室
隐喻画法
涂鸦工具
分享涂鸦笔记

开始吧!

第1章

什么是 涂鸦笔记？

涂鸦笔记是内容丰富的视觉笔记，混合了书写、绘画、手绘版面设计、形状，以及诸如箭头、方框、线条等视觉元素。

